

追本溯源 怀古悟今

——2014 年当代古琴音乐周综述

■袁圆 胡衡鸾

一个时代有一个时代的声音,一如那些富于时代色彩的文字和图像。古琴是中国文化艺术的代表性元素,拥有几千年的悠久历史。古往今来,琴家们在鼓琴操缦之余不忘著书立说,为后人留下了丰富的琴学宝藏,其中也包括数以千计的琴谱。这些珍贵的琴曲,带着它们各自的典故和传说,借七弦素琴,穿越时空,向世界吟诵永恒。

——当代古琴音乐周导言

20 14 年 12 月 4 日,由上海音乐学院主办、上海音乐学院民族音乐系承办的“当代古琴音乐周”在上海音乐学院隆重开幕。

古琴历史悠久,素有“国乐之父”“圣人之器”的称谓。古往今来,古琴文化已成为中国文化的分支与代表。但是与古筝、二胡等近代以来发展较快、传播较广的民族乐器相比,古琴音乐的发展相对滞后。究其原因,笔者分析大致有以下几点:

1.与乐器本身构造、发音、奏法等方面的局限性有关。古琴弦较少(7 根弦,仅为古筝常用琴弦数的 1/3)、音域较窄(C—d)、共鸣效果弱、音色相对单一(以中低音区为特色音区)等因素为古琴音乐的发展带来了许多桎梏。

2.由于乐器自身特点而鲜受作曲家的青睐。新作,特别是可推动古琴演奏技术发展的作品少。

3.在现代多元、“速食”文化的影响下,人们生活节奏加快,欣赏观念发生了转变,越来越少的人能够静心去欣赏以意境著称的古琴音乐艺术。

在此背景之下,上海音乐学院将“古琴重奏”作为“高等音乐艺术院校第八届民乐作品比赛”^①主题,旨在传承、繁荣和推进古琴现代重奏作品的创作、弘扬民族音乐文化以及深入古琴音乐艺术的探索与追求。并以该比赛为中心,联合了“古琴重奏作品比赛决赛音乐会”“当代古琴作品座谈会”“把遗产交给未来——上海古琴研究会专场音乐会”“海上琴汇——当代古琴作品多媒体音乐会”等学术活动,举办了本届“当代古琴音乐周”。

一、古琴重奏作品比赛决赛音乐会

2014 年 12 月 4 日晚,作为当代古琴音乐周的重头戏,“古琴重奏作品比赛决赛音乐会”

在贺绿汀音乐厅拉开帷幕。由许舒亚、徐孟东、贾达群、叶国辉、周湘林、朱晓谷、温德青、钱仁平、戴晓莲等作曲家、音乐理论家及表演艺术家组成的评委会,经过严谨有序的评审工作,最终决选出了本次古琴重奏作品比赛的各奖项(见下表 1)。

纵观 10 首获奖作品,就体裁而言,可以分为五重奏、二重奏(双古琴和古琴与其他乐器二重奏)两大类。

五重奏作品有《水墨意韵》《舞·殇》,它们的乐器编制相同,创作思路却截然不同。前者意在通过音乐表现书法艺术水墨技法的风韵。在创作技法上以音列思维为主,同时加入了微分音元素。整首作品围绕 A 音展开,在单音基础上通过音色对比变化进而发展为“勾线”“点染”“著色”“泼墨”“意韵”5 个段落。结构完整、脉络清晰,较好地平衡了 5 件乐器的个

表 1

作品名	获奖情况	作者/指导教师	所在院校
水墨意韵	一等奖	孔志轩/王建民	上海音乐学院
心籁	二等奖	韩闻赫/朱世瑞	上海音乐学院
空城引		李晨瑶/贾国平	中央音乐学院
暮·曦	三等奖	薛芳/强巍昊	上海音乐学院附中
待归		林倩霓/周湘林	上海音乐学院
舞·殇		王之弋/强巍昊	上海音乐学院附中
移风	佳作奖	王奕人/强巍昊	上海音乐学院附中
云间		罗尚玄/陈牧声	上海音乐学院
山响		谢俊仁	香港中文大学音乐系
云遥		沈梦吟/王建民	上海音乐学院